

天津人民美术出版社

戴敦邦画钟馗

(全国优秀出版社)

戴敦邦画钟馗

▲ 钟馗 —— 传说中的艺术形象

钟馗,是位中国人物画创作中广为绘制的传说人物。他的艺术形象也是来自民间传说:因唐明皇梦见一大鬼生啖众小鬼,问其原由,大鬼禀告明皇,钟馗本是一介应试举子,因其貌丑陋而落第。钟出于愤恨一头触柱而亡为鬼魅。一片赤诚之心,为保天下太平,以灭尽人间魑魅为己任。明皇梦醒感其忠义,命画坛圣手吴道子,以梦中之钟馗状貌画得其图像,明皇见之惊讶,竟与梦中钟馗一般无异。

钟馗其实只是唐明皇头脑中梦幻的形象活现在吴道子笔下的艺术形象。钟馗在绘画、塑像、舞蹈、戏剧等艺术领域里,历代久兴不衰。一则是感其忠诚报国爱民,更乃深表同情其生前遭际,十年寒窗学得满腹经纶国策的效国才智,却因其外貌不雅而被排斥,此类取貌而不取才的表面择录之道,是历史上长期的宦官仕途或其他选用人才的弊端。

▲ 任伯年先生笔下的钟馗

画圣吴道子笔下活脱地再现了唐明皇梦境中的钟馗,钟馗即成为一个广为流传的艺术形象。惜乎,未见到吴道子的真迹,而在历史上留存诸家所绘制的钟馗种种,似多一味蛮态或恶煞状。惟任伯年先生笔下的钟馗才是威严中见妩媚,以人、神、鬼之情融于一身。在绘画技法上也突破了大写意与工笔间的界限,在挥洒中不失精到的刻画。而钟馗画的创作更是将日常生活百态糅合其中,拓展了题材内容,从震慑魑魅作用到情趣多多的民俗风情图,伯年先生又撷了戏剧舞台净角和民间跳神等诸多的眼神、身段、亮相,丰富了塑造钟馗画的表演手法,使他的钟馗画更具魅力,开创了自吴道子以后的画钟馗第一人。以后是否有后人能逾越,看来很困难。

▲ 吾画钟馗的点滴体会

○站像一棵松,坐如一口钟。在钟馗的整体形象上,要把握他为一座有分量的塑像,糅合舞台演员的身段亮相,成为一个几何形态。

○钟馗与小鬼在画面的动与静之间要相互呼应、相映成趣。

○眉、鬓毛、虬髯落笔不必拘紧,多些随意性,惟求其动势。另笔锋亦可破锋或大笔一扫,在局部处稍加添上几笔修饰即可。

○眼眶及其他五官可一气呵成,惟点睛在最后,这是任何人物画是否有生气与见神态的关键一笔。因钟馗多般为瞑目状,故眼眶要画大,但点睛的眼珠不必填满,该随视线的方向一笔点就,不须反复描涂。

○钟馗的赋色以单纯为宜,忌花里胡哨。

戴敦邦画钟馗步骤分解：

①勾勒完成。

②脸部渲染以赭石为主渗以淡墨，衣褶轮廓线亦此色轻轻染。

③衣服用朱磬渗以墨色，用大笔以人体结构一扫而过，又用深黑笔点染头巾、靴、胡须。

④待脸部稍干及时用花青加淡墨再染眉、须，并用朱磬加淡墨点唇、点睛。

⑤随手又将衣领、腰带、扇、靴等附件渲染了。

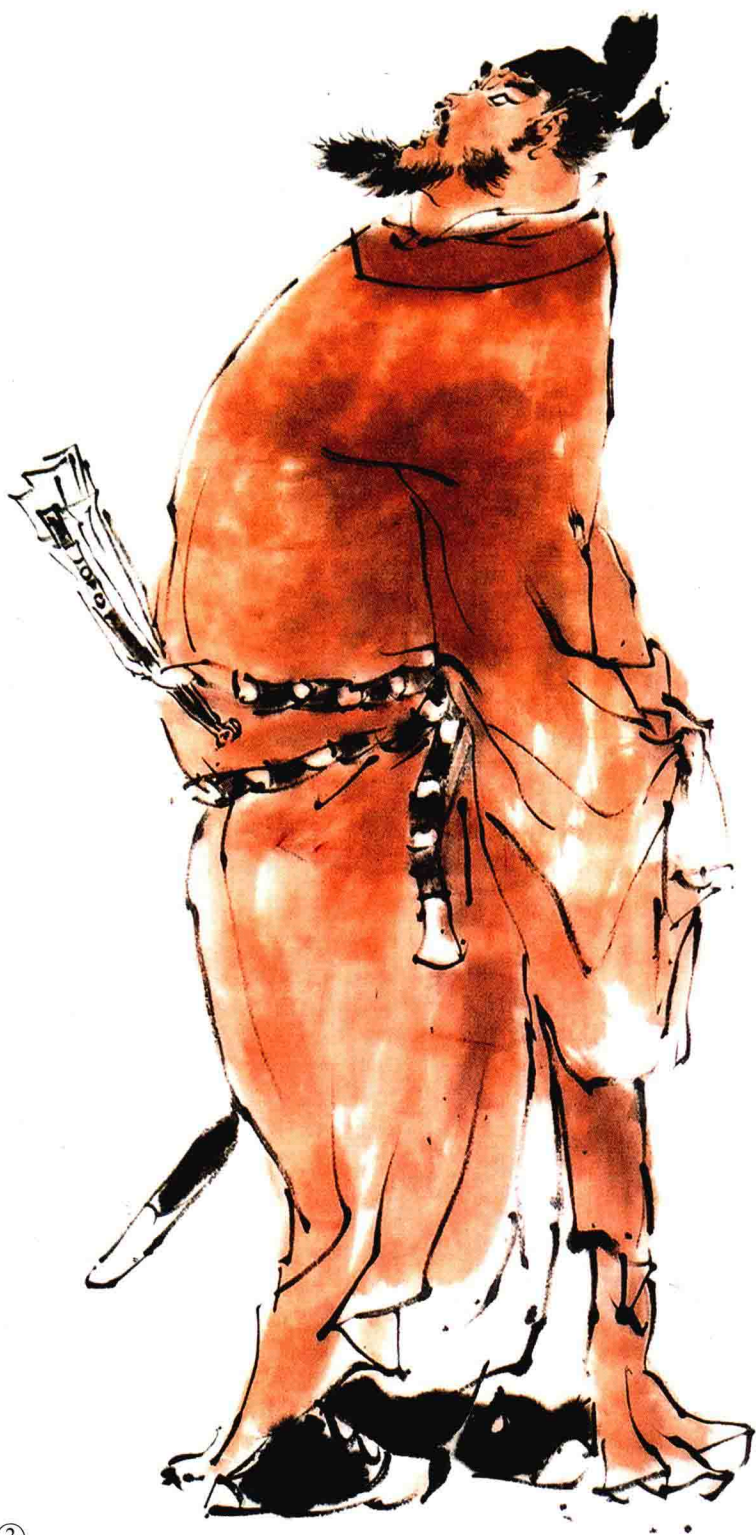
⑥注意整体效果，小作修饰或润色。

⑦落款和钤印，注意构图的轻重均衡，印章起到调节轻重的作用，印章间注意相互呼应的关系。

①

②

③

④

⑤

⑥

鍾馗圖 癸未年清明時節 戴敦邦作 上海

⑦

此乃一奇人也。其貌不揚，而其志不凡。其行不端，而其心不偏。其言不直，而其意不淺。其貌不揚，而其志不凡。其行不端，而其心不偏。其言不直，而其意不淺。

戴敦邦画钟馗

鍾馗嫁妹

庚辰夏月

大吉戴敦邦繪

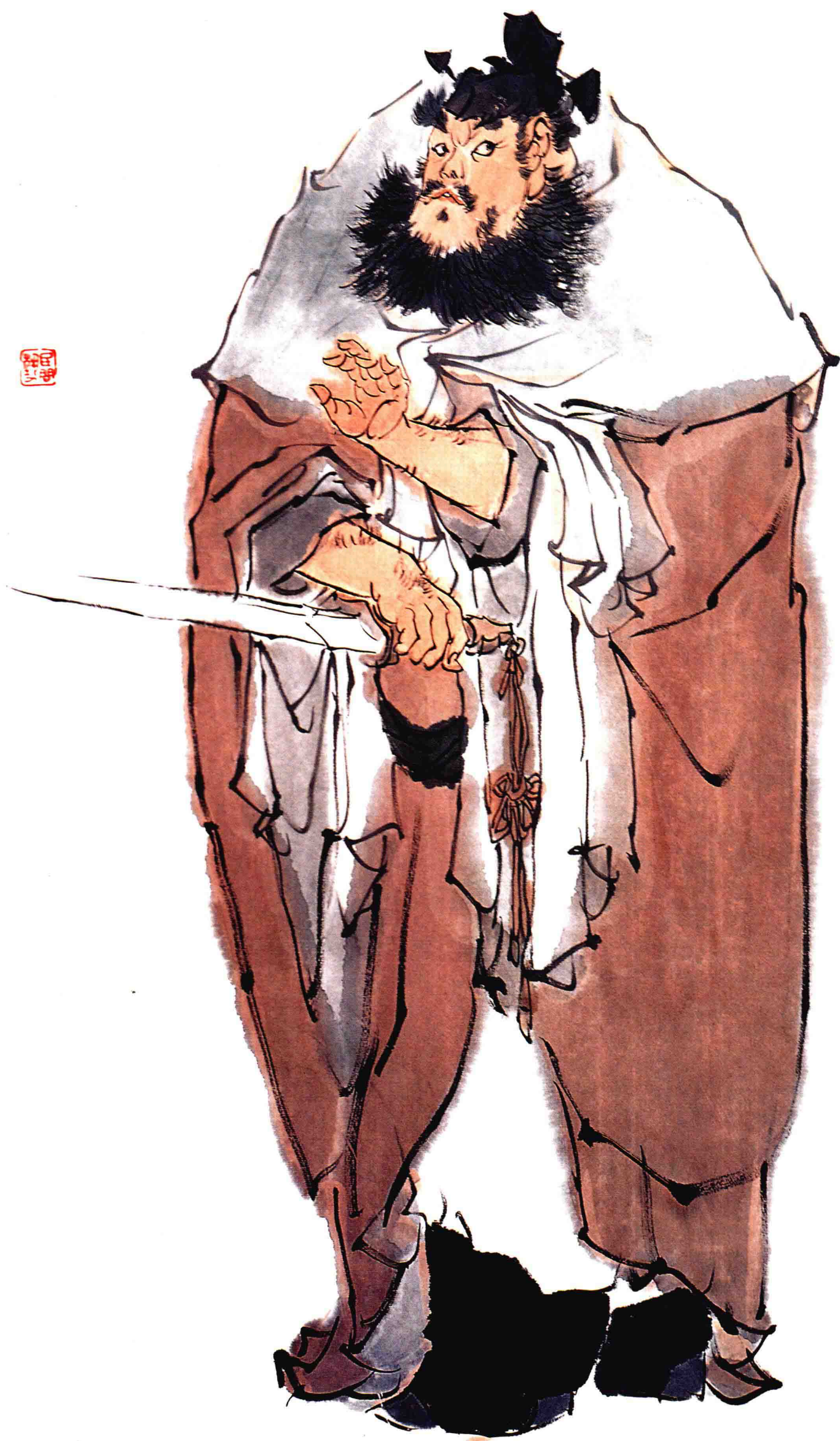
辛巳年端午大吉 戴敦邦作

岁年望明月
辛巳年秋作
戴敦邦画
戴敦邦

鍾馗驅邪四季平安

庚辰仲春大吉戴敦敦邦作

鍾馗持劍圖

庚辰年新春伊始保平安 戴敦邦作于滬上漕河畔

